

溥心畬书法艺术浅探

董晓阳

(河南省安阳工学院 河南 安阳 455000)

[摘要]溥心畬所处的背景为中国封建社会制度分崩离析、帖学没落、碑学大盛的时代，他秉承着传统文人的审美趣味来表达自身性情，面对当时汹涌的时代潮流变迁，溥心畬坚守着二王以来的帖学传统，是清末民初的帖学大家，他于诸体均有涉猎，其中尤以楷书和行书最为当行，但当下对其书学思想的研究和发掘还远远不够。其书学思想的形成固然与当时的社会文化背景有着密切的联系，但在碑学大盛的时代背景之下，溥心畬始终在延续帖学传统，而又能自出机杼，开辟了帖学书风的新面貌，他的书作中表现出的强烈的个人性情和雅逸空灵的艺术风格在当时碑学书风的时代洪流中显得十分独特。溥心畬对唐人大法度的极致追求和对魏晋以来帖学书风的充分继承，形成了自己独特的审美观念，故其在书法史中的历史地位是不容忽视的。

[关键词]溥心畬；书法；帖学；碑学

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.1508

溥心畬是近现代著名的书画家，目前学界对于溥心畬的研究主要分为六个方面，一是对其生平 and 艺术经历的研究，如启功在《溥心畬先生南渡前的艺术生涯》一文中对溥心畬的生平事迹和在北京时期的交游做了细致描述。二是对于溥心畬书法的研究，如钱今凡在《溥心畬书法的时代意义》一文中认为溥心畬书法个性解放，在二王的基础上有了新的发展。张振威在其《二十世纪早期帖学书法的典范——浅谈溥心畬书法的文化品格及对当下的启示》一文中对其文化品格进行了分析。三是对于溥心畬绘画成就的研究，如吴洪亮在《松窗采薇-溥心畬艺术散论》一文中对溥心畬绘画风格做了梳理研究。四是对于溥心畬诗作的整理研究，如刘沁乐在《试论溥儒渡台前诗风之异及其遗民意识》一文中对溥心畬渡台前诗风特点及遗民意识变化作比较分析，认为溥氏诗风以沉郁悲凉及自然闲适为主。五是对于溥心畬学术成果与其书法风格之间的关系的研究，如林香琴在《溥心畬渡台后书学术著作与清代宫廷之关系初探》一文中认为溥心畬所探讨的书法美学，在于如何使书籍不限于只是文字的涵义，也强调“优美的书写”。六是对溥心畬信札的研究，如林硕的《中国国家博物馆藏《溥儒致清媛夫人信札》研究》、《旧王孙与复辟派岳父-溥儒致升允信札研究》，使我们了解到溥心畬对民国初年复辟派的同情态度，以及其在艺术方面的追求。综上所述，当前对于溥心畬的研究虽然较为广泛，但是对于其书风的独特性以及其在书法史上的意义方面的研究还有未尽之处，故本文拟对此做一补充。

一、关于溥心畬书法的师承

溥心畬在《自叙》中，曾自述其幼年时学习书法的情景：

余束发受学，先学执笔、悬腕，次学磨墨，必期平正。磨墨之功，可以兼运腕，使能圆转。师又命在纸悬腕画圆圈，提笔细画，习之既久，自能圆转，《书谱》所谓使转也。

可以想见其自幼就接受非常严苛的书法技法的训练，关于对临摹范本的选择和临习的次第顺序，其在《自叙》中，也做了很细致的描述：

余书虽终不能工，然临写古人已四十年。初写篆隶真书，大字由颜、柳、欧，后即专写《圭峰碑》；小楷初写《曹娥碑》、《洛神赋》，后亦写隋碑；行书临《兰亭》

《圣教》，又喜米南宫书，临写二十年，知米书出王大令、褚河南，遂不专米帖。

对初学书法者来说，对于篆隶书的学习，完全是风气使然，对碑学家所强调的“金石气”的体悟和掌握，可以很好的增加书法线条的厚度，对《圭峰禅师碑》的取法应该是受到满清皇室内部的家族传统的影响，行书的学习选取王羲之的《兰亭序》和《怀仁集王羲之圣教序》，这都是学习二王帖学的经典法帖，有清一代，帖学书家无不临习，这样的学习路径选择同样来自于满清皇室传统的影响。关于溥心畬楷书的学习路径，大抵还是以唐人为依归的，其在自叙中自称学习颜真卿和柳公权，但以存世的作品来看，受欧阳询、欧阳通父子和柳公权的影响比较深，其在《自叙》中又称“后即专写圭峰碑”，《圭峰禅师碑》是唐代书家裴休的代表作品，书风清劲，这种风格，可以视为欧阳询和柳公权的结合体，溥心畬的楷书作品，大都不出此格，启功在《溥心畬先生南渡前的艺术生涯》一文中说：

才接近五十多岁时，写的字特别像成亲王的精楷样子，也见到先生不惜重资购买成亲王晚年的楷书……我们旗下人写字，可以说没有不从成亲王入手，甚至以成亲王为最高标准的，心畬先生岂能例外。

关于对成亲王的取法，台静农在《溥心畬先生书画遗集序》中说：“楷书则应规入矩，本诸唐人，亦时见成亲王体势，亦是由于昔日贵族风尚故而。”启功曾作论书绝句百首，其中有一首专门论述其学书经历，诗曰：“先摹赵董后欧阳，晚爱诚悬竞体芳。偶作擘窠钉壁看，旁人多说似成王”启功这首诗中提到的自身取法的几位书家，这样的取法路径，在有清一代的帖学书家中，概莫能外，就其书风而言，其实还是以成亲王为最终归宿的，溥心畬和启功同为满清宗室，这种高度的契合肯定还是来自于皇室家族内部的影响。

以溥心畬的身份，其交际圈中多为前清遗老，如陈三立、王国维、陈曾寿、劳乃宣、徐琪、朱汝珍、朱益藩、章一山等人。其经常于京城举办画展及筹组画社之类的艺术活动，如张大千、吴湖帆、齐白石、黄君璧等人亦因此结识。但溥心畬在其《自叙》中对于其书画方面的老师罕有提及，启功在《溥心畬先生南渡前的艺术生涯》一文中对关于其书法方面的师承说到：

心畬先生早年的行楷书法，受永光的影响是相当可观的！……无论临过什麼唐人楷书的碑板，及至提笔挥毫，主要的运笔办法，还是从永光来……和尚袍袖宽博，写字时右手提起笔来，左手还要去拢起右手袍袖，绝不扶墙摸壁的死点画，而多疏散的风格。

释永光，字海印，湖南人，溥心畬和永光和尚的交往应该是从其在西山隐居时期开始的，二人亦师亦友，多有诗文唱和，溥心畬家藏的诸多书画，如陆机《平复帖》、韩干《照夜白》、怀素《苦笋帖》上都钤有一方“憨头陀”的椭圆形鉴藏印，有学者考证这方印章的主人就是永光和尚，永光和尚圆寂时溥心畬作诗悼念，溥心畬还为他出资辑刻诗集《碧湖集》，交琉璃厂文楷斋付刻，并请杨雪桥题签，可见二人之间的关系非同寻常。溥心畬的行、草书潇洒飘逸、跌宕有致，以此风格来看，正如启功所说的“疏散”，但永光和尚的书法作品世不多见，我们无法猜测溥心畬的书法究竟是如何对永光和尚来取法的，但以启功和溥心畬的关系来看，其所论当非虚言，我们只能从溥心畬的书中想见一二了。

二、渡海后书风的变化

溥心畬1949年农历八月渡海来台，来台后居住于台北市临沂街六十九巷七弄八号。溥心畬在北京时虽不从事任何工作，作为清室遗民，社会地位依然受人尊崇，家境依然十分优渥，从事书画创作，必不能为生活琐事所扰，方能专心一意，故溥心畬在此时的书画作品所表现出意态颇为洒脱，就是在抗日时期期间，溥心畬表现出的不合作态度，亦充分体现了他的骨鲠和遗民气节，彭醇士在《溥心畬先生墓表》中有“敝衣短褐，粗茶劣烟”的描述，可见溥心畬此时的经济状况和社会地位已然一落千丈，其尝作《感遇》诗，诗句言辞凄苦，颇能想见其境况十分不佳。溥心畬有诗集《南游集》其中有一首《泛舟青潭登龟山》诗曰：

十年远别圣湖滨，天外孤云寄此身。故国依然东逝水，同舟非复北来人。

月临碧树明于雪，花满清潭不见春。佳节登高思作赋，振衣空落旧京尘。

诗中所表现的意境沉郁苍凉，颇多去国怀乡之意，比之其在北京西山隐居时之《西山集》中诗作的优游闲适则大相异趣。古人言诗必穷而后工，苦难经历的多了，必然会催生出优秀的艺术作品。溥心畬在台湾创作的部分作品藏于台北故宫博物院，这些作品应该说都是高质量的，与在北京时的作品相比起来，结构渐趋平正，笔锋也较收敛，线条厚实，少了早期作品的锋芒毕露、神采飞扬，更多了一些含蓄隐忍的意味，这种改变完全是因为南渡以来生活境遇上巨大落差造成的。

三、溥心畬书法的时代意义

我们如果要讨论溥心畬书法的时代意义，就一定要了解清末民初这一时代转折点的书法风尚，溥心畬虽处碑学大盛的时代，小学研究的兴盛以及对篆隶书的回归，还有对所谓“金石气”的追求，是这一时代书风的主要审美来源，但我

们从溥心畬的书法实践来看，其虽然对篆隶书有所涉猎，但他延续的还是明代末期的浪漫主义书风，笔者以为和同一时代书家做对比的话，和溥心畬最为近似的书家当推沈曾植，虽然二人的风格差别很大，但是在取法路径上，颇有殊途同归之处。沈曾植最具风格的书体，当是他以北碑斩钉截铁的笔法写的章草，异军突起，别开生面，其用笔生拙老辣，结体巧拙互参，如老树着花，苍劲中姿媚跃出。细究起来，沈曾植只是在用笔方式上采取了北碑的笔法，其内里延续的依然是明代末期的书风。有明一代，章草完全复兴，溯其根源，当以元代书家赵孟頫、康里巎巎、鲜于枢、邓文原等为源，明代书家如宋克、杨维桢等为流，到了明代末期，黄道周、倪元璐、王铎三家如异峰突起，书家门户洞开。上述书家群体的共同特点是取法的范围已经不只是传统意义帖学书家取法的“二王”体系的刻帖系统，他们都不同程度的开始涉猎篆书、隶书和章草，虽然在篆隶书上的实践上还未臻完美，但不无开创之功。

四、结语

综上所述，清末民初乃至新中国，书家在行草书的实践上可以说无不受明末书风的影响，一流书家如沈曾植、吴昌硕、黄宾虹、潘天寿、沙孟海、来楚生、林散之、陆维钊等，他们有一个共同点是都得益于碑学书风，在篆隶书的实践上成就斐然。溥心畬和上述同时代的书家相比，不同点在于其始终延续的还是纯然的帖学体系，很多人认为溥心畬的书法是复古的、保守的，是一种“抱残守缺”式的继承，这其实是一种错误的认知。

参考文献

- [1] 启功. 溥心畬先生南渡前的艺术生涯[J]. 中国书画, 2019(2): 78-87.
 - [2] 钱今凡. 溥心畬书法的时代意义[J]. 中国书法, 2000(06): 7-12.
 - [3] 张振威. 二十世纪早期帖学书法的典范——浅谈溥心畬书法的文化品格及对当下的启示[J]. 书法, 2018(10): 164-167.
 - [4] 吴洪亮. 松窗采薇——溥心畬艺术散论[C]. 大匠之门, 2017(01): 99-110+97-98.
 - [5] 林香琴. 《溥心畬渡台后书学术著作与清代宫廷之关系初探》[J]. 艺术研究, 2014(10): 37-66.
 - [6] 林硕. 中国国家博物馆藏溥儒致清媛夫人信札研究[J]. 中国国家博物馆馆刊, 2019(09): 123-132.
 - [7] 林硕. 旧王孙与复辟派岳父——溥儒致升允信札研究[J]. 中国国家博物馆馆刊, 2017(02): 136-148.
 - [8] 台静农. 溥心畬先生书画遗集序[J]. 东方艺术, 2009(04): 54-63.
 - [9] 溥儒. 溥儒集[M]. 杭州: 浙江人民美术出版社, 2015.
- 作者简介:
董晓阳(1985—), 男, 河南省安阳市人, 所在院校: 安阳工学院, 助教, 硕士, 研究方向: 书法创作和理论研究。